Е.В. ВАСИЛЕНКО
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Промышленный дизайн» МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)
e-mail: elenalopasova@mail.ru

П.Г. ВАСИЛЕНКО
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Промышленный дизайн» МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)
e-mail: pavelvasilenko@list.ru

А.В. АФИНОГЕНТОВА
Доцент кафедры «Художественное стекло» РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: aanna@bk.ru

E.V. VASILENKO
Candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of the Department design and applied arts Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «K.G. Razymovsky Moscow State University of technology and management (the First Cossack University)»
e-mail: elenalopasova@mail.ru

P.G. VASILENKO
Candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of the Department design and applied arts Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «K.G. Razymovsky Moscow State University of technology and management (the First Cossack University)»
e-mail: pavelvasilenko@list.ru

A.V. AFINOGENTOVA
Associate Professor of the Art Glass Department of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: aanna@bk.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_4_3_287_295

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД В ДИЗАЙНЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТЕКЛА. МАРТА КЛОНОВСКА

CREATIVE APPROACH IN THE DESIGN OF ART GLASS. MARTA KLONOWSKA

В статье рассматривается использование стекла в креативном воплощении и с применением нетрадиционной техники. Так как в современном мире большое внимание сосредоточено на изобразительном искусстве в стекле, художники находят новые техники в использовании стекла для воплощения своих творческих замыслов. Применение стекла настолько многогранно, что этот материал можно увидеть в различных, иногда очень необычных проявлениях. В процессе творчества любого художника радикально меняются принципы формотворчества. Мастер, работающий с таким материалом, как стекло, имеет большие возможности для расширения границ жанра. Применение различных техник позволяет по-новому осознать пластическую природу образа, который создает художник. Существует большое количество предметов изобразительного искусства, сделанных из стекла, и это отличный материал для работы, и его характеристики очень помогают, с точки зрения воображения. Каждый художник ищет свою технику в обработке этого материала, которая потом становится его почерком. Творчество Марты Клоновски, польского художника, является одним из примеров неординарного подхода в выполнении изобразительного искусства в стекле.

The article discusses the use of glass in a creative embodiment and with the use of non-traditional techniques. Since in the modern world a lot of attention is focused on fine art in glass. The use of glass is so multifaceted that this material can be seen in various, sometimes very unusual manifestations. In the process of creativity of any artist, the principles of form-making radically change. A master working with such a material as glass has great opportunities to expand the boundaries of the genre. The use of various techniques makes it possible to realize in a new way the plastic nature of the image that the artist creates. There are a large number of fine art objects made of glass, and it is a great material to work with, and its characteristics help a lot in terms of imagination. Each artist is looking for his own technique in processing this material, which then becomes his handwriting. The

work of Marta Klonowska, a Polish artist, is one of the examples of an extraordinary approach to performing fine art in glass.

Ключевые слова: художественное стекло, архитектурная форма, пластический образ, дизайн, арт-объект, инсталляция, творчество, скульптуры из битого стекла.
Keywords: art glass, architectural form, plastic image, design, art object, installation, creativity, sculptures made of broken glass.

В современном изобразительном искусстве большое внимание уделяется такому материалу, как стекло. Новые техники в его использовании помогают в воплощении самых неординарных творческих идей.

Авторское художественное стекло XXI века развивается в тесном взаимодействии с другими видами искусства — скульптурой, живописью, графикой.

Уже на рубеже XIX–XX веков в эпоху модерна произошли решительные перемены в искусстве стекла. В работах ведущих мастеров утвердился новый взгляд на стекло как на материал больших цвета-пластических возможностей.

Технический эксперимент, мастерство исполнителя были возведены в ранг художественной значимости, соотнесенной с уникальностью авторского произведения. Нерасторжимое единство формы и пластического декора, их почти равноправная взаимозначимость, особая живописная роль цвета характеризуют стилистические поиски художников.

В стекле модерна уже можно отметить, хотя еще не на уровне концептуальной идеи, стремление авторов создать предмет, выходящий за рамки его утилитарного предназначения. В вазах с изображением цветов, растений — так называемого «натурстиля», выполненных в технике многослойной резьбы, намечалась тенденция к поискам средств свободного пластического формообразования, так ярко проявившаяся в стекле второй половины столетия.

В известной степени этот рубежный период можно считать предпосылкой для дальнейшего творческого эксперимента, своеобразным прологом в современную проблематику авторского стекла второй половины XX века и начала XXI века.

Понятие «художественный объект» — «арт-объект», родившееся в авангардном искусстве XX века, стало настолько универсальным и все-

объемлющим, что позволило приблизить к нему сферу декоративных искусств, в частности стекла.

В движении к новой эстетике стекла отмечаются тенденции, характеризующие мировой процесс: свободное от традиционных норм отношение к материалу, синтетичность мышления и как результат — создание стекольного объекта на стыке скульптуры, живописи, графики.

Рис. 1. Марта Клоновска в мастерской. Скульптура из черного стекла

Художественное стекло можно увидеть в разных проявлениях, так как в процессе создания художественного произведения мастер старается добиться воплощения свих замыслов и применяет различные техники в своем формотворчестве, использует различные приемы для реализации задуманной концепции своего произведения.

Использование художественного стекла в различных нетрадиционных техниках дает возможность художнику сделать свое произведение индивидуальным, предполагает широкий аспект выбора технических решений различного стиля или их комбинаций для раскрытия задуманного образа в произведении искусства [2].

В современной работе со стеклом проектирование художественных произведений основывается на изучении истории стеклоделия и современных подходов его обработки.

Существует множество техник и технологий в производстве и изготовлении произведений из художественного стекла. Креативный подход в проектировании и изготовлении художественных произведений из стекла меняет традиционное восприятие этого материала.

Один из видов использования художественного стекла — это объемно-пространственная композиция или скульптура [6].

Скульптура из художественного стекла является монументально-декоративным искусством — не только как самостоятельное произведение, но и яркий композиционный центр в дизайне средового пространства.

Техники и технологии для творчества при изготовления скульптурных композиций многообразны и позволяют достичь хороших результатов в изготовлении скульптуры из стекла [8].

Одним из ярких художников, использующих нетрадиционную технику, является Марта Клоновска. Родилась она в 1964 году в Варшаве (Польша), обучалась в академиях изобразительного искусства Варшавы и Дюссельдорфа.

Вдохновение для своих произведений Марта черпает из работ таких художников, как Питер Пауль Рубенс и Франсиско Гойя.

На картинах этих известных художников эпохи Барокко животные не является главными, их не всегда можно даже заметить на фоне картины среди остальных предметов и пейзажа, где центральное место занимают фигуры людей, но для Марты Клоновсски, лисы, собаки, рыси, даже если художник-живописец задумывал их как второстепенными персонажами, становятся главными действующими лицами в творчестве [11].

Основной идеей Марты является то, что она хочет показать духовность в изобразительном искусство. Отдавая дань искусству прошлого, привносит духовность в современное искусство, которое часто в погоне за славой и выгодой не имеет искренности.

Когда она впервые увидела подлинные картины Рубенса, то была переполнена чувствами и эмоциями. На картинах великих художников отображались все чувства автора, его душа. Художник вложил всего себя в свои работы. И вся эта буря эмоций выплеснулась в создание первой скульптуры Марты Клоновски, а за ней последовали и другие.

Основой ее творчества является техника, в которой она использует осколки битого стекла. Главным сюжетом для скульптур стали фигурки животных. Стеклянная шерсть, покрывающая скульптуры зверей, кажется мягкой и податливой, а не грубой и колючей [12].

Для изготовления скульптуры художник использует прочный металлический каркас, на который крепится проволочная сетка. На сетку, имитируя шерсть животных, укладываются стеклянные элементы (самые обычные осколки разноцветного стекла). Скульптуры создаются в натуральную величину [7].

Произведения Марты Клоновски обладают удивительной особенностью — на большом расстоянии они производят впечатление мягких и пушистых зверей. На близком расстоянии нетрудно понять, что сделаны они из осколков стекла, похожего на кристаллы [10].

Рис. 2. Скульптура из красного стекла

Рис. 3. Арт-объект в холодных оттенках

Рис. 4. Скульптурная композиция из синего стекла

Помимо разнообразных собак, в коллекции Марты можно увидеть даже лемура, кролика или козу. Все животные удивительно грациозны и выглядят максимально реалистично [9].

Современный польский художник, соприкасаясь с историческими живописными картинами, превращает их в мерцающее стекло скульптурного произведения.

На начальном этапе каждая скульптура выглядит как небольшой ледяной мерцающий ком, который по мере работы разрастается, в прямом смысле слова обрастая огромным числом дополнительных кристаллических деталей. На завершающем этапе скульптура приобретает не только законченную форму, но и свой уникальный характер.

Все произведения из стекла Марты Клоновски таких же размеров, что и их реальные прототипы животных, где каждое существо, созданное мастером, выглядит так, будто оно взрывается изнутри, обнажая грубые зубчатые куски холодного материала. В своем творчестве художник обращает внимание на хрупкую природу диких животных, на контрасте подчеркивая их внутренний характер, их агрессивность.

Каждая скульптурная композиция характеризуется определенным ярким цветом стекла.

Цвет, который подбирает художник, еще больше подчеркивает качества того или иного животного, его характер. Насыщенные оттенки стекла, используемые при наборе в единую массу скульптуры, придают произведению неповторимые качества декоративности.

Для создания определенной атмосферы и понимания зрителя, достижения большего эффекта, Марта Клоновска на представлении своих ра-

бот в выставочном пространстве использует рядом со своими стеклянными скульптурами картины художников, с которых она брала образ животного.

Скульптуры животных выполнены реалистично, в натуральную величину и созданы в позах и положениях, заимствованных из барочных и романтических картин, — Питер Пауль Рубенс или Франсиско де Гойя. Работы часто отображаются рядом с печатью исходной работы [4], создается ощущение непрерывной связи эпох, жанров, техник и материалов. Произведения не только не противостоят друг другу, а дополняют, делают более убедительным образ.

Рис. 5. Скульптура Марты Клоновски на выставке (рядом с живописью)

Творчество Марты Клоновски — это новое осмысление искусства, где используется креативный подход в технике и организации демонстрации произведения.

Зрители воспринимают стеклянные произведения искусства как трехмерные проекции картин великих художников прошлого, возникают новый взгляд, новая гамма чувств и эмоций.

Такое соединение и столкновение в визуализации образов может стать импульсом для того, чтобы люди задумались о неопределенности жизни [3].

Художник создает стеклянных полупрозрачных животных максимально детализированным и пластичными. Для мастера стекло — любимая художественная среда, и она придает ему удивительные формы [14].

Среди наиболее популярных работ художника — это образы собак, сопровождающих именитых исторических личностей. Проводя параллель, Марта подчеркивает своими работами, что грациозные животные изображались на полотнах как символы богатства и власти, но были скрыты тенью могущественных хозяев.

Марта Клоновски — признанный художник по стеклу, и ее работы определенно выделяются среди других произведений искусства в этом материале [1].

Скульптуры из художественного стекла Марты Клоновски были представлены на выставках в Финляндии, Германии, Франции, Швеции и других европейских городах.

Художественный смысл творческого процесса таких мастеров заключается в сугубо экспериментальном характере поисков авторского стиля, в стремлении найти современные средства выражения [5].

В своем творчестве Марта Клоновска хочет донести в современном воспроизведении душу художников эпохи Барокко, чувства, эмоциями авторов, которые вложили в них всего себя. Размывая, стирая границы между изображением и реальностью, она вовлекает всех участников действия в альтернативную вселенную, события в которой заставляют задуматься о важном и второстепенном в жизни.

В истории искусства из стекла появляются новые технологии, а некоторые способы, техники и технологии изготовления художественных произведений из стекла, которые были распространены в определенный период, на время полностью исчезали, и появлялась необходимость по истечении более или менее короткого срока их снова вспомнить и найти им новое применение и использование [15].

Пластические и технические традиции ведущих школ стеклоделия прошли путь значительного усовершенствования и преобразования. В значительной мере на данные процессы повлияли тенденции глобализации, а также развитие и внедрение в сферу искусства новых технологий, что заметно расширило творческую, технологическую и образно-стилистическую палитру современного художника, работающего со стеклом.

Стекло как материал сегодня стало популярным материалом для творческих экспериментов и креативных подходов в применении и его обработке в изобразительном искусстве.

Современное студийное стекло — арт-объекты — неизменно привлекает интерес своей индивидуальностью, призвано изменить обычные представления о дизайне и о использовании и техниках стекла, а также передать замысел скульптора, интерактивно вовлекая зрителя в процесс восприятия [13, с. 293].

Обращаясь к разнообразному уникальному многовековому и многонациональному опыту мирового искусства стекла, современные художники актуализируют и традиционные формы, устоявшиеся образы и исторические технологии, наиболее интересные в контексте современных художественных тенденций.

Для достижения цели в своем творческом процессе художники используют оригинальные технологические процессы, которые позволяют изготавливать самые рискованные, смелые художественные, дизайнерские проекты, которые смотрятся визуально эффектными, креативными.

Список литературы:

1. *Аль-Нуман Л.А.* Витраж: волшебное окно в мир // Тёплый дом. — 2001. — № 1. — 108 с.

2. *Аронов В.Р.* Художник и предметное творчество. — Москва, 1987. — 271 с.

3. *Аль-Нуман Л.А.* Витраж в архитектуре. — Москва: АМА-Пресс, 2006. — 208 с.

4. *Батракова С.П.* Современное искусство и наука. Место человека во вселенной. — Москва, 2018. —188 с.

5. *Богданова В.В., Василенко П.Г.* Дизайн современного художественного стекла и его технологии // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. — 2021. — № 2/1. — С. 318–322.

6. *Быстрова Т.Ю.* Вещь. Форма. Стиль: введение в философию дизайна: учебное пособие. — Екатеринбург, 2001. — 143 с.

7. *Василенко Е.В., Василенко П.Г., Семенова Е.А.* Особенности применения художественного стекла в дизайне архитектурного пространства // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. — 2023. — № 2–1. — С. 418–428.

8. *Казакова Л.В.* Мировое художественное стекло XX века. Основные тенденции. Ведущие мастера. — Москва, 2007. — 347 с.

9. *Казакова Л.В.* Ландшафтное стекло как форма диалога с пространством // Искусство Евразии. — 2018. — № 2 (9). — С. 124–134.

10. *Кондюкова А.С., Василенко Е.В.* Эстетический язык цвета в дизайне // Наука. Культура. Искусство: актуальные проблемы теории и практики. сборник докладов Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции: в 3 томах. — Белгород, 2020. — С. 261–264.

11. *Лопасова Е.В.* Живопись как учебный предмет в современной системе образования на художественно-графических факультетах // Кайгородовские чтения. Материалы региональной научно-практической конференции. Краснодарский государственный университет культуры и искусств. 2010. С. 347–350.

12. *Матосян Л.С.* Дизайн и современное художественное стекло // Стекло и керамика. — 2000. — № 8. — С. 27–28.

13. *Семенова Е.А., Василенко Е.В., Василенко П.Г.* Дизайн авторского студийного стекла Алекса Габриэля Бернштейна // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА им. С.Г. Строганова. — 2021. — № 4–1. — С. 285–294.

14. *Соловьев С.П.* Стекло в архитектуре / С.П. Соловьев, Ю.М. Динеева. — Москва: Стройиздат, 1981. — 191 с.

15. *Pallotta V.I., Vasilenko E.V., Vasilenko P.G.* Socio-cultural aspect of design and construction of modern orthodox churches // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. International Science and Technology Conference (FarEastCon 2020) 6th-9th October 2020, Russky Island, Russia. — 2021. — С. 042090.